

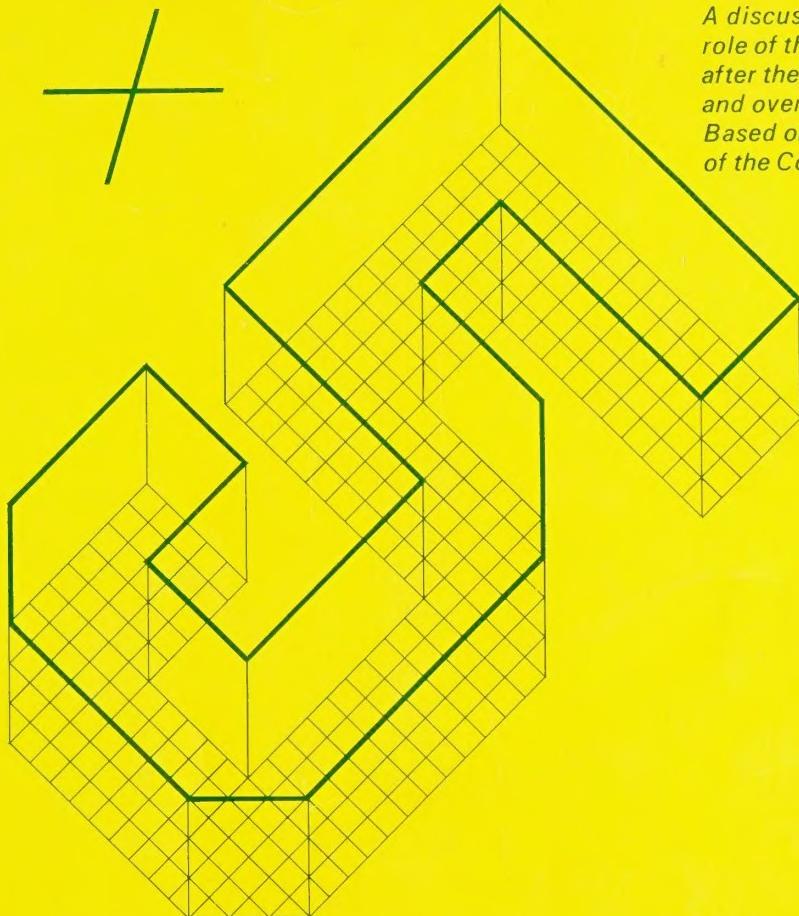
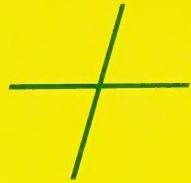
CAI

CC

- 77 T 86

20

*A discussion paper on the
role of the Canada Council in the arts,
after the first twenty years (1957-77)
and over the next five.*

*Based on a report by a committee
of the Council.*

CAI
CC

- 77T86

Twenty plus five
The Canada Council

The Canada Council

The Canada Council was created by an Act of Parliament in 1957 "to foster and promote the study and enjoyment of, and the production of works in, the arts, humanities and social sciences." It offers a broad range of grants and provides certain services to individuals and organizations in these and related fields. The Council also administers the Canadian Commission for Unesco, cultural exchanges with foreign countries and special programs funded by private benefactors.

The Council sets its own policies and makes its own decisions within the terms of the Canada Council Act. It reports to Parliament through the

Secretary of State and appears before the Standing Committee on Broadcasting, Films and Assistance to the Arts. The Canada Council itself consists of a chairman, vice-chairman and 19 other members, all appointed by the Government of Canada. The Council's decisions are implemented by an administrative staff, headed by a director and an associate director, and including five sections responsible for specific fields of artistic activity—Visual Arts, Film and Video; Writing and Publication; Dance; Music; Theatre—plus two more general sections, the Arts Awards Service and the Touring Office.

In the development and application of its policies and programs in the arts, the Council works closely with the artistic community. Professionals in the field are consulted individually or in juries or committees; an Advisory Arts Panel plays a particularly important role.

Annual grants from Parliament are the Council's main source of income. These grants are supplemented by income from a \$50 million Endowment Fund established by Parliament in 1957. The Council has also received substantial amounts in private donations and bequests, usually for specific purposes.

The Canada Council
Box 1047, Ottawa, Ontario K1P 5V8
613/237 3400

The Canada Council
Ottawa

*A discussion paper on the
role of the Canada Council in the arts
after the first twenty years (1957-77)
and over the next five*

*Based on a report by a committee
of the Council:
Nini Baird (chairman), Marjorie
Johnston, Eric McLean, Paul Park*

Government
Publications

CA 1
CC
- F7786

Twenty

plus five

Published in November 1977 by
The Canada Council
P.O. Box 1047, Ottawa K1P 5V8
613/237 3400

ISBN 0-88837-006-7

4 Foreword, by Gertrude M. Laing

22 The Last Word

6 Introduction

23 References

8 Policies—

Criteria, Service, Communication

24 Canada Council Publications

in the Arts

12 Present Programs—

Marketing and Distribution

14 New Directions—

Community/Regional Development

19 New Directions—

Arts in Education

This year, 1977, marks an end and a beginning for the Canada Council: we are completing 20 years of service to the artistic and scholarly communities of Canada, and we are also renewing ourselves as a council devoted exclusively to the arts. The Government of Canada's Bill C-26 which converted the Humanities and Social Sciences Division into a separate council was passed by Parliament in June 1977 and now awaits proclamation to come into force.

These 20 years have seen enormous changes within the communities we serve. And we are thankful indeed for the many good things wrought through the Council's funding and services. But we have become increasingly aware in the past few years that although we have given much, we might also appear to have been listening too little; that although we might seem to be sensitive in some areas we might also seem to be arrogant in others.

Strong words these, which we think call for a considered response. The

Council, of course, has deliberated the question of its mandate throughout its entire life. But it has never placed that question before all the people of Canada. This paper is an attempt to do so: to raise some questions about the future role of the Council in the arts in Canada, now that we are to become solely an arts council, and to invite the people who create and enjoy art—producers, interpreters, audiences, viewers (taxpayers all)—to help us in shaping policy by contributing their comments in public discussion.

This paper began with a special meeting in February 1976 of Council members and senior staff, plus representatives of the Secretary of State Department, and participants from Quebec, Ontario and Alberta, and from the national arts funding bodies of the United States and Britain. This was followed by the creation in June 1976 of what we called a Strategy Committee, composed of four members of the Council, which was asked to consider the findings of the February consultation, particularly in areas in the arts not adequately served by the Council, and to recommend courses of action over the next five years.

The committee met seven times from August 1976 through June 1977 and presented its report to the June meeting of the Council, where it was decided we should present this discussion paper, with the proposals it contains, as a public document. During the summer, reactions were also sought from the Council's Advisory Arts Panel and, where possible, these ideas have been incorporated into the paper. Those that have not will undoubtedly be brought forward again in the discussions that follow.

This is not a policy statement of the Canada Council: it is a paper for discussion. The suggestions and proposals presented here have not been codified into formal recommendations; the stilted wording of such statements invites paralysis. Many of the ideas are

not new of course: as the Advisory Arts Panel points out, some have already been discussed in committee, rejected, or implemented in some form over the years; some programs have been tried and discontinued. What is new, however, is the casting of these ideas in the framework that the Strategy Committee has conceived and that we have chosen to present here—a form of "Green Paper." This booklet represents an affirmation by the Canada Council of its role as a trustee of public funds in the service of artists and of all the people of Canada, and of its desire to fulfill that mandate responsibly.

It will be obvious that implementation of any proposals presented here will require substantial increases in funding from the federal government, because we have made it clear that new initiatives are not to be undertaken at the expense of present programs. But if the ideas be not forthcoming, the funds never will be, and we embark on this course with confidence that all or most of the proposals will be considered worthy by Canadians who are themselves the legislators, after all.

Those who wish to submit written comments on this paper and the future role of the Canada Council should address them to the Secretary of the Council, at the address given at the beginning of this booklet.

I should like to thank the members of the Strategy Committee for the energy and wisdom they have brought to their task. They are: Nini Baird of Vancouver (chairman), Marjorie Johnston of Winnipeg, Eric McLean of Montreal, and Paul Park of London. These four have passed on to us as a Council, and to you as reader, the challenge of making the next five years for the Council even more exciting than those past.

*Gertrude M. Laing, O.C.
Chairman
The Canada Council*

The Canada Council was founded in one of the Fat Years. The first annual report of the infant organization, published in March 1958, found it possible to talk of "the country's surging growth, with the promise of still greater prosperity and even more leisure," and the appeal was made for "greater numbers of inspired teachers, of artists, humanists and social scientists, and thinkers of every sort."

Now, at 20 years' remove, the Council, along with most other bodies created and funded by Parliament, finds itself in one of the Lean Years, with a much restricted budget and a routine of work that calls urgently and continually for reexamination.

This is not to say that the Council in those early years was so certain of its resources, so content with its performance, or so confident of its future. There were a number of nervous backward glances, and the forward looks were often apprehensive. There was even a slightly apologetic air in the first annual reports about the quantities of money (\$639,300 the first year) being spent

on the arts. Perhaps this was because in many quarters the arts were still regarded with suspicion and certainly as being unworthy of such large expenditures from a public endowment.

But whatever concern the Council betrayed was not related to how it should go about its work but rather to the vastness of the mandate and the inadequacy of the means at hand to fulfill it. The Canada Council Act of 1957 was expansive: the Council was "to foster and promote the study and enjoyment of, and the production of works in, the arts . . ."

In the Council's seventh annual report one reads, "The Canada Council has been given a great deal to do, and the logic of the situation demands that it be given a great deal to do it with."

The argument was accepted, and the Council's budget continued to rise (with the first big increase coming in 1965

from the initial annual Parliamentary grant), though not at anything like the rate of the increasing need.

The authors of the Massey Report¹ conceived of a Council that would respond to the urgent needs of the time. There was no possible way they could have imagined the explosive growth of those needs, however, a growth stimulated in large measure by the Council's response: 10 symphony orchestras funded by the Council in 1957, 30 in 1977; 3 professional theatre companies 20 years ago, 133 today; a Council program for video, a medium which did not even exist in 1957.

For two decades the Council has been caught up, like the Red Queen, in a breathless race just to maintain the same position in relation to its clients.

A recess has now been called by the severe financial restraints under which the country is living, and no better occasion has presented itself for a reassessment of the Council's goals and the ways in which they are approached.

The Council's Strategy Committee examined three main areas for this paper: policies, programs and structures. Consideration of *structures*,

which involves the internal alignment of the Council, committees and staff, must follow from discussion of the other proposals, and will be considered by the Council itself. Among the questions to be examined, for example, might be: Is the present system of juries, selection committees, advisory panel, and Council review functioning well? Are these structures and procedures meeting the needs of artists and the public? What changes might be called for?

The Strategy Committee did not address the problems of reallocating existing Council funds but concentrated on suggesting new directions. The first of these new directions is the expansion of assistance to marketing and distribution of artistic "products" that have been created over 20 years of funding.

Newer still are the encouragement of regional development, by providing more aid to smaller communities, and the support of programs that strengthen the arts in education. Because these three thrusts impinge to some extent on the jurisdictions of other agencies, it is recognized that active consultation and collaboration with other government agencies—federal, provincial, municipal—are critical to success.

Most of the developments envisaged for the Council—the innovative programs, strengthening of information and communications, higher profile—imply increased government funding. Such increases could be accompanied by growing government pressures on the Council. But, as it has always insisted, the Council must maintain its position as a non-partisan body, at the service of artists, and of all the people of Canada.

Criteria

As the Canada Council defined its mandate at the start, artistic excellence was given as the basic criterion for financial support. This has been reaffirmed on numerous occasions. Some observers have perceived the alternative as being "democratization and decentralization," a sort of thinning and spreading out of the Council's resources. But it is worth asking whether these two concepts—excellence and "democratization and decentralization"—are mutually exclusive.

The Council believes it is possible to pursue both goals without serious compromise.

Taking into consideration the means available, and the existing levels of development, is not the Council's assistance toward a production of *Noye's Fludde* in a small community just as valid as its support of *Louis Riel* in a metropolitan centre?

'Excellence' has been defined for the Council by leaders in the various fields, by staff, juries, advisory panels and, sometimes, by the Council itself. In some instances this has led to accusations of elitism, both in the *kinds* of art the Council supports, and the *places* in which the art is supported. On the latter point, for example, it has been charged that Council policies have resulted in aid being concentrated too heavily in large-urban centres where there are financial and artistic resources for the more elaborate expressions of the arts. As more funds have become available to the Council, some decentralization of aid has of course been taking place.

In the spirited discussions of this question among Council members, advisory committees and staff, perhaps two statements from the arts panel stand out as illustrative of at least some of the current thinking: "It is *not* a good idea to define excellence; the Canada Council should add to its perception of excellence a recognition of regional

concerns, with the flexibility this implies." And again: "The word 'excellence' itself is a barrier. In theatre, the most important aspect of the activity is the relationship between the art and the spectator: to what extent is the art reaching people?"

It is clear that the Council will continue to discuss and reexamine standards of excellence. Among the perennial questions are these: Should individuals or groups that apply for grants be assessed not only on the absolute value of their achievement but also on what they have achieved in relation to how they began and what they hope to accomplish? Should the assessment take into consideration the conditions under which people work, the means at hand, the cultural milieu, and the impact on the immediate region? What weight should be given to each of the elements and how should they be combined?

Policies

Criteria, Service, Communication

Service

In the last five years the Council has begun to add to its traditional range of grants and to introduce a number of new services and innovative programs designed to reach beyond urban centres. The creation of the Touring Office, Art Bank, Explorations, and the Atlantic régional office reflects these changes in orientation.

In response to questions that are being raised about the future of this country, all responsible institutions in Canada are examining ways in which they can make more effective contributions to mutual understanding among Canadian regions and cultures. The Canada Council now serves these interests through wide-reaching programs of artists' touring and exchange, such as the guest teachers program in dance, visiting artists program in the visual arts, community musicians program, book promotion and reading tours, and translation grants. With additional funds these programs could be improved and extended and access to them broadened across the country.

Communication

The Council's low profile in the eyes of the general public in the past resulted in part from its practice of discussing its programs and policies mainly with the communities it served—individual artists, scholars and their organizations. The meetings held in many parts of the country, advisory panel consultations, officers' visits to the field, and the annual reports were the principal vehicles for this type of communication, which still continues.

But if the Council were to assume a more active role in the Canadian community, such a low profile would become not only inappropriate but also untenable. The Council would have to explain itself more fully and persuasively to its clients and to the public. It would have to examine ways of creating effective systems of communication

with these publics—which would mean not only disseminating information but also receiving it from every part of the country.

One of the communication systems being tried at present is the regional office network. In principle, every region has equal access to Canada Council support, but it has become increasingly obvious that many areas are unaware of programs available to them. The success of the pilot project in the Atlantic region, where a regional officer has been employed full time since 1974, prompted the Council at its September 1977 meeting to approve the concept of a network of offices in six regions—Atlantic, Quebec, Ontario, Prairies, British Columbia, and the North. The Council plans to appoint a regional officer for the Prairies in fiscal 1977-78 and for British Columbia in 1978-79. The remaining representatives are to be appointed as soon as money becomes available.

The Council's regional representatives are to be conversant with all Canada Council programs and with the special character and cultural needs of the regions they serve. They are to be knowledgeable about other public and private sources of funding for the arts. As a key link in the communications network, they can contribute to regional feedback, as the Atlantic regional experiment has confirmed.

Communications with client organizations might also be improved, it is suggested, by exploring ways in which the Council could be of service to voluntary governing boards, and ways in which these boards, in turn, might serve as resources for the Council, perhaps by supplying much-needed regional input on policy questions. Volunteers, as recent studies aver, constitute one of

the great untapped human resources of our age, with possible contributions in many directions—from creative and innovative ideas to financial expertise. However, it is recognized that there are differences of opinion about the role and representativeness of the governing boards of many arts organizations, and the suggestion that more interaction might be helpful has been questioned.

The Council would welcome suggestions which might help to increase this two-way information flow.

Consultation and Collaboration with Other Government Agencies

Twenty years ago the Canada Council was virtually the only substantial source of arts support in the country. Although some programs of assistance for the arts existed at the municipal and provincial levels (the Saskatchewan Arts Board, for example, Canada's first, was founded in 1949), the creation of the Canada Council stimulated an expansion of that support, particularly in the last decade, to a degree that could not have been foreseen.

The Under Secretary of State, André Fortier, commented on this change in a recent speech.

"The provinces are now deeply involved in supporting the arts; they have their own priorities for continuing development that reflect the concerns of their regions of the country and that are as valid as the concerns of the federal government. Cultural issues are of increasing importance and complexity, and I think that they will require increasing coordination and cooperation among levels of government if they are to be dealt with in the way that best reflects the needs and desires of Canadians."²

Consultation at present between the Council and government bodies at federal, provincial and municipal levels has been growing but is not yet adequate. It could be broadened and, under certain conditions, systematized. This could assist the Council in formulating policies.

The Assembly of Arts Administrators of Canada, which is composed of senior officials from all the provinces, territories and the federal government, promotes collaboration on arts information and programming. But there is of course no representation in the Assembly from municipalities. Could other avenues of consultation be tried, therefore, such as a tri-level government conference? Among other things, the conference could examine overlaps and gaps in current programs and seek more effective use of limited tax dollars. If the conference were considered to be productive it might be continued on a regular basis.

The Department of External Affairs consults with the Council's program officers at present on the selection of Canadian artists and of artistic performances and exhibitions to be sent abroad. The major exhibition *Contemporary Canadian Painters* (composed of works from the Art Bank collection), which is now touring the world, and the *Musicanada* presentation of Canadian contemporary music in London and Paris, November 4 to 17, 1977, are examples of the results of such collaboration. More opportunities of this kind could be generated for the exposure of the works of Canadian artists in other countries. Foreign policy considerations of course play a role in the selection and promotion of artists who are sent abroad as representatives of this country. But the Council, through its own legally assigned mandate under the Canada Council Act, might well begin to assume more responsibility for the promotion of Canadian arts externally. For example, the Council might be in a better position than a government department to enlarge possibilities

for Canadian visual artists by obtaining wider opportunities for them in other parts of the world. It is difficult for government to sponsor shows that are not "representative." But some of the most effective shows in the visual arts are those that concentrate on the work of a single artist and are therefore not representative of the country as a whole.

There may be other kinds of activities the Council could undertake. Should it, for example, greatly expand its present travel grants program for artists, so that larger numbers of Canadian artists could travel more extensively and for longer periods to further their professional careers? What other Canada Council initiatives might be taken to promote the work of Canadian artists abroad?

The Canada Council gives assistance to individuals so they can create, but it has an equally important responsibility to ensure that there are opportunities for performance, exhibition, publication and sale of the products of that creativity. Exposure is the most important adjunct to creation, and the Council could be using its wide-ranging knowledge of arts activity in Canada to expand its aid for the marketing and promotion of the arts.

The Council's assistance in this area at present includes programs for the promotion and distribution of books and periodicals, writers' tours, aid to artists' agents, and the Touring Office's subsidized touring of the performing arts.

In the visual arts, works from the Art Bank collection are circulated across the country and abroad, and aid is given to cinema libraries for film distribution. These are beginnings. But the visual arts, including film and video, have perhaps not been as well served by promotion and distribution systems as have the literary and performing arts, and more development in these areas may be necessary.

For example, the Council might consider extending the concept of its Concerts Canada program of grants to artists' agents to include commercial galleries which act as agents for visual artists—though it is noted that these galleries already benefit from the Council's Art Bank purchases, some 70 per cent of which are made through them. The Council might also consider developing publications of its own in the visual arts—such as regular anthologies of work of photographers who have received Council grants, or large editions of prints by contemporary artists for distribution to schools—and it might seek ways to distribute more widely the exhibition catalogues it subsidizes.

The Council currently offers block grants to the book publishing industry. Similarly, it might expand its program of aid to the recording industry by providing incentives to Canadian recording companies and their outlets to record, promote and distribute the work of Canadian musicians.

The Council could support new distribution networks. Since 1967, government funds have helped to build a large number of new centres for exposure of the arts. The Council has developed a

coherent pattern of program assistance to cooperative galleries funded and operated by professional artists. But no similar program exists for arts centres and other spaces that are part of the essential distribution network for the performing arts—though the Council does subsidize artists that perform in these centres. Some indirect help for operations does exist: the Touring Office through its workshops assists in developing expertise in facility management. The Council might consider providing operating funds for such centres, though, in the opinion of some, operations funding might properly be left to provinces and municipalities, many of which are already accepting this responsibility.

A number of Council programs make use of other physical spaces and networks—such as bookstores, public libraries, university extension departments, community colleges, CEGEPs and schools—as outlets for arts "products." But the potential for use of these spaces and facilities has only begun to be realized in Council programs.

Although physical spaces are important outlets for distribution and marketing of the arts, the principal

Present Programs

Marketing and Distribution

vehicles are the print and electronic media. In this field the Council could proceed in a number of directions. It could encourage the media to do more arts programming and feature articles and assist them by providing more adequate information. It could also explore the development of grants for arts programming in the electronic media (similar to those given by the National Endowment for the Arts in the United States) for commercial and educational television and radio stations, including community stations. The Council could assist in the recording of original Canadian dance works on film. Apart from the existence of a few dance films and occasional television productions, which are on video and not available for classroom use, there is little recorded dance work and many fine examples of Canadian choreography are being lost. The Council could investigate ways to help newspapers, magazines and broadcast media train journalists to cover the arts scene—perhaps by enlarging its present travel grants program for arts journalists, or by funding organizations that would conduct seminars and workshops. The

potential of the media to disseminate the arts and to communicate through the arts has hardly been touched.

The electronic media are important as art forms in themselves and as community animation devices. This suggests that a coherent electronic media program—for recordings, videotapes and audiotapes—might have to be set up by the Council.

One of the major problems of marketing and distributing in the arts has been the lack of imaginative and experienced sales management. The Council has some programs in the training of arts administrators. But its aid to cultural centre coordinators under the Explorations program has been only seed money to date, and other Council programs—such as the Touring Office seminars on tour management, or the training of performing arts administrators now available through the dance section—are just beginning. The Council might consider establishing a comprehensive apprenticeship program, which could include critics, cultural centre managers and media programmers. Representations might also be made to the Department of Manpower and Immigration to extend the range of its apprenticeship assistance.

The development of effective distribution systems in the arts demands information about arts activities. Should the Council supply this "product" information itself by expanding its information staff and developing an information bank? Or should the Council subsidize a nongovernment organization to do the job?

The Council's writing and publication section supports the development of prepared reviews of books for distribution to radio stations, newspapers and periodicals. The Touring Office's *Bulletin* and *Touring Directory*, the Association of Canadian Orchestra's *Handbooks*, and the *Opera Registry of Canada* (the last two published with Council assistance) all provide information on artists who are available to sponsors throughout the country. But the Council could also consider creating a regular news bulletin to disseminate more information about the activities of its clients and the resources available in the arts. Such a publication could also be a valuable tool in improving the Council's communication with clients, MPs, other government agencies and the general public.

One of the principal objectives of the Canada Council is to stimulate a widening awareness of the arts. Such a goal ultimately translates itself into a form of arts education, beginning with imaginative instruction and guidance at the elementary school level. As the Council's director, Charles Lussier, stated recently in a speech at Harvard University,

"To popularize, or democratize culture, it is not sufficient to make high-quality cultural 'products' available. It is also necessary that people themselves participate in the process of cultural creation."³

The Council could more actively encourage arts awareness, it is suggested, by assisting in the development of carefully designed arts education programs—programs that foster the creative process and not merely provide information; that promote personal enrichment through art, not merely acceptance and appreciation of the art created by others.

The possibilities for the growth of such awareness are good: the impetus is already there. As critic George Woodcock has written:

"There is no spectacular way in which one can—without debasing standards—create a sudden upsurge in an interest that, in any case, continues to grow under its own momentum with unspectacular steadiness."⁴

In 1973-74 the Council began three programs that have played a significant part in stimulating community cultural development: the Touring Office, Explorations and the Atlantic regional office. The National Museums Policy, promulgated in 1972, has sparked growth in local museum programs and facilities all across the country and an increase in travelling exhibitions—even by railway car—to outlying parts of Canada. These four programs, along with the federal government's Local Initiatives Program and Opportunities for Youth (and their successors), have stimulated community cultural growth beyond expectations.

The Council would not be initiating a new policy by moving into community/regional arts development in a substantial way. It would be strengthening an existing policy of providing equal opportunities for exposure to the arts across the country and accelerating moves already made in this direction. The Council's 1975-76 annual report described the broadening of the geographic base of Council grants in just three years. In the performing arts, for example, the 153 music organizations that received grants in 1975-76 were located in 52 towns; the corresponding figures three years before were 68 and 20. The 102 theatre organizations in 38 towns marked almost exactly a doubling of the 1972-73 number. In dance the number of organizations and towns alike doubled in the three-year period. Similarly, the number of communities in which there were Council-supported publishing houses doubled, from 19 to 38, and the numbers for Council-funded art galleries rose from 20 to 32.

The success of any new ventures that the Council might sponsor in community arts development would of course be predicated on shared funding and ongoing collaboration with the three levels of government.

Community Arts Development in Canada

The mood of the country suggests there is support for a larger Council role in local arts development.

Across Canada the Council has been hearing echoes of community determination to develop a local arts base. From Yarmouth, Nova Scotia, the Council has heard an appeal from the local arts council for an effort to be made "on the part of the Canada Council to look at the special needs of community-based arts programs."

In Grande Prairie, Alberta, the Council heard during its 1976 meetings in that province that it could provide a useful service to small community cultural groups by supplying information on successful community programs across Canada. The accent in these, and in other suggestions from the field, is on services, as well as grants. In many provinces there is vigorous local initiative in the arts. A Saskatchewan consortium of 15 sponsors (Organization of Saskatchewan Arts Councils) has worked with the Council's Touring Office to sponsor tours of Maureen

Forrester and Jon Vickers in that province. In British Columbia, recent conferences focussing on community arts development were attended by more than 400 representatives of municipalities and arts groups.

Provinces have a wide variety of programs related to community and regional development that include aid to community arts councils, touring, workshops, residencies, bands, community theatres and choirs. But widely divergent policies that vary sharply in their effect from province to province, disparate economic resources, differences in geography, history, culture—all have led to uneven development of the arts in Canada. This point was underlined in February 1977 by the Canadian Conference of the Arts (CCA) in a brief on Bill C-26 to the House of Commons Standing Committee on Broadcasting, Films and Assistance to the Arts. The CCA spoke of "regional arts disparities" as paralleling regional economic disparities, and asked the Government of Canada to consider the development of policies and programs to deal with this problem. What should be the Canada Council's approach to regional disparities in arts development?

Community Arts in Britain and the United States

The focus on community arts development has accelerated in the past four years not only in Canada but also in Britain and the United States.

In Britain, the Arts Council is beginning the evaluation of a two-year experiment in community arts arising from the recommendations of the Community Arts Working Party under Professor Harold Baldry in 1974. Lord Redcliffe-Maud in his *Support for the Arts in England and Wales* gave special attention to community arts and to the role played by community artists. He recognized community arts as "*a special process of art activity rather than any special product, a process which seeks to involve action by the local population as a whole rather than passive interest of that minority (often estimated at 5% of the total population) which regularly attends performances of serious music, opera, ballet and drama or visual arts exhibits . . .*"⁵

Out of this movement in Britain came the Association of Community Artists for exchange of information.

In the United States there are a number of federal programs designed to stimulate grassroots cultural development, many of them with matching grants, and there are at least two current nation-wide studies under way arising from the recognition of growing local arts activity.

Approaches at the Community Level

In exploring logical extensions to current Canada Council programs that relate to community/regional development there are at least six possibilities.

The first two relate to regional offices and the Explorations program. The expansion of the regional office concept to embrace six regions—including, for the first time, recognition of a separate region for the North—is already under way, as noted in the Policies chapter of this paper. The Explorations program might be extended: it appears to be barely skimming the surface in meeting the demand for funding projects with a community impact. This suggested expansion, which would require the collaboration of provincial authorities, would entail funding people and projects suitable to a community in response to the community's expressed wish and need. This does not infer that the Council would thus abdicate its commitment to artistic quality but rather that it would extend its influence to nourish quality and to raise standards.

Other Council programs could also be widened to accommodate this approach. The artists-in-residence model could be extended to schools,

especially elementary schools. The community musicians idea might be applied to other disciplines as well, to become a "community artists" program, and the Council could ensure that individuals with an understanding of community interaction sit on juries that select artists for this program. In the area of touring the Council could consider assistance for audiences, such as bussing people to centres for performances and exhibitions (one is reminded of the Canada Council train which, starting in 1959, took 200 gifted young high school students annually to the Stratford Festival), or training workshops for community artists attached to organizations that receive touring groups. Collections of works from the Art Bank could be circulated to small communities. The availability of the Art Bank slide collection might be made more widely known and the service extended to include workshop-discussion groups led by community artists, with resource materials provided by the Bank.

The Council could initiate pilot programs, including apprenticeships, in training artists for a community development role as an integral part of the professional training of those whose personalities would suit them for such activity. Lord Redcliffe-Maud describes the *community artist* function thus:

"Community artists set themselves to stimulate rather than perform. Their profession is to encourage people of all ages and educational backgrounds to take part in arts activities of their own choice. Their conviction is that local people should not only themselves control the buildings and equipment needed by the arts, but should themselves take the decisions about what is needed and refuse the exclusive role of passive audience. Community artists may themselves be professionally qualified in various art forms; alternatively, they may be full- or part-time 'animateurs' with professional skill in no one art form but in the techniques of stimulating response in others to any of the arts. They all aim at making themselves in the end no longer necessary, as they succeed in stimulating the local people to become their own community artists."

Small communities have special information needs. The Council might consider enlarging its communications fund concept to include information exchange and consultation with more small communities. This activity could include the funding of exchange of ideas through video, perhaps workshop discussions led by community artists with any group of people that might request such service. Small communities, and metropolitan centres as well, need access to information about facilities for the arts, including information about operating costs for facilities and the use of recycled buildings. The Council might explore the possibility of providing for such information exchange, perhaps by publishing in a news bulletin details of sources where it might be found.

Published reports on the Council's past assistance to small communities would be of great help to other communities contemplating programs in

the arts. The case study approach could be used, with publication, either in monograph form or as a feature in a regular Council bulletin. Examples of such studies might be the Council's aid to the organization of regional arts councils, aid to theatre and mime companies in developing original work indigenous to a region, assistance to touring companies playing in schools in small communities, community orchestras, and so on.

Province-by-province studies of the geographic distribution of grants might be helpful, comparing, where possible, federal with provincial and municipal grants. In this, as in other areas, consultation with the three levels of government could ensure that requirements for cultural development in regions of need are brought to the attention of the appropriate agencies.

In addition to effecting liaison with other bodies in Canada, as suggested, the Council might study and exchange experiences in community cultural development in other countries.

Canada Council Programs for Small Communities and Nonprofessionals

Following are the principal Council programs and services at present that are applicable to small communities and nonprofessionals. A general brochure describing these programs is in preparation; individual brochures or other detailed information may be obtained from the program section concerned. (See page 24 for a list of Council publications in the arts.)

Explorations

Artists in residence

Music

Aid to amateur choirs (for professional conductors and soloists)
Community musicians program

Touring

Information dissemination (*Bulletin, Touring Directory*)
Professional consulting services
Sponsors' workshops
Assistance toward bringing in touring companies

Dance

Guest teachers program

Writing and Publication

Public readings by writers
Book donation program

Visual Arts

Visiting artists program

Regional officer, Atlantic Provinces

With every year lost in introducing good and continuing arts education programs into the schools, beginning with kindergarten, Canada's artists are losing audiences. For it is recognized that the most committed patrons of the arts are likely to be those who as children were regularly exposed to the best professional performances and exhibitions.

The concern with the arts in education is not a new one with the Canada Council. The theme occurs regularly in the annual reports, most particularly in the ninth (1965-66), which states

"The result of education in the arts—or of the lack of it—continually affects what we are trying to do. We do not mean formal professional training but rather . . . the need 'to educate the sensibilities of the whole man'. The Council's function is to help satisfy these sensibilities once they have been educated and once the person has become aware. But unless the school systems shape the awareness of the child and with new concepts give it new ways of seeing and hearing, much of what we can help to provide for the resulting adult will pass unheeded."

Moreover, unless the schools provide children with an understanding of the means of communication which the artist uses, then what he has to say to them will remain foreign."

Although education is clearly a provincial matter, the Canada Council has a mandate "to foster and promote the study and enjoyment of, and the production of works in, the arts." In fact, with a literal interpretation of the first part of that phrase, the Council might well set as its highest priority the exposure of children across Canada to good professional arts experiences before they leave school.

A wide-reaching arts-in-education program would contribute to the survival of the artists the Council now supports as individuals or as groups by developing future audiences for Canadian artists, and it would provide

another means of helping to equalize the distribution of opportunities for exposure to the professional arts in non-urban communities.

Another factor that might influence the Council to increase its commitment to the arts in education is the role the arts can play in promoting understanding among Canadians of all regions and cultures. The T.H.B. Symons report on Canadian studies made this point.

*"The performing arts have a role of special significance to play in a bilingual and multicultural country. We can come to know ourselves better through the mirror of the performing arts. We can also, through these arts, come to know one another."*⁷

The urgent need for arts in education has been much discussed over the years by organizations such as the Canadian Conference of the Arts and the Canadian Society for Education through Art. In the United States the landmark study *Coming to Our Senses*⁸ was published this year, focussing public attention on

the arts in education. Statistics Canada is preparing a survey on education and the arts, which will be updated every two years from 1979-80. Several provincial agencies, notably the Ontario Arts Council, have developed substantial arts-in-education programs.

For the Canada Council a useful contribution in this field would require close consultation with other levels of government and with nongovernment organizations. It may, in fact, require a special federal fund, similar to that provided for the teaching of French, to initiate programs and to equalize opportunities in both urban and rural communities throughout the country.

Curricular Materials and Teacher Training

Both the T.H.B. Symons report on Canadian studies and the report on national policies for education in Canada by the OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)⁹ comment on the lack of curricular materials in the arts. It is suggested that the Council might fund the development of such materials, or originate some itself (such as large editions of prints of contemporary art for distribution to schools, mentioned in the previous chapter).

Although the Council is not concerned with the training of teachers, it could perhaps encourage the participation of professional artists in teacher training programs. The Council could also help the teacher in the field by supporting programs through which arts supervisors, arts specialists and the

occasional generalist might enrich their teaching by discussing current art trends with practising professional artists. Another approach might be the extension of the Touring Office sponsors' workshop concept to help teachers who organize school visits by professional artists.

Individual Professional Artists

Exposure to professional artists can without doubt change the individual teacher's approach to presenting the arts in the curriculum. But, as studies have shown, it is children who respond most positively to direct contact with the practising professional artist.

The Council could help the individual professional artist prepare for effective participation in the education process. Working with provincial agencies and national associations devoted to the arts for young audiences, the Council could encourage the dissemination of information about successful in-school programs by professional artists, orient artists interested in school touring to what is most effective in the classroom, assist in the development of materials (video, etc.) that would prepare students for the encounter with professional artists, and, in general, make the individual artist aware of the opportunities, challenges and excitement of the education experience.

Where appropriate, a special orientation program could be made available to Council-funded artists in residence to help them function effectively in a school environment.

Canada Council Programs of Benefit to Young People

The Council has been giving increasing attention to programs for young people—notably in the recently created children's literature prizes, aid to periodicals for children and young people, and the growing numbers of performing arts programs for young audiences.

The Council could reinforce and build on these programs for young audiences. Perhaps a special section could be established, calling on the advice of individuals, groups and educators who are recognized as experts in this field.

Education and Research in the Arts

The importance of the apprentice training concept (as opposed to formal academic studies) has already been alluded to. It is noted that the Council, under its Theatre Arts Development Program, ran an apprenticeship project, beginning in 1965-66, for young people who wanted to work backstage in theatre, ballet and opera companies. Because of financial restraints the program had to be suspended, but the Council might consider reviving it and extending it to include all branches of the visual and performing arts, where appropriate.

The Council could also develop a coherent program of support for the scholar in the arts. Substantial and well-researched works of information are needed in all the arts—for teachers, students, practising artists and the general public.

The definitive questions on the future role of the Canada Council in the arts are of course yet to be spoken. This paper does not attempt to sum up or to draw conclusions; it is intended merely to set the discussion in motion. The writers leave the formulation of further questions—and, they fervently hope,

some answers!—to the reader, and they look forward to lively and fruitful dialogue in the months ahead.

1. *Report of the Royal Commission on National Development in the Arts, Letters and Sciences 1949-1951* (Ottawa: King's Printer, 1951).
2. André Fortier, "The Role of Government in the Development of Culture and the Arts in Canada," speech to the 20th Century Canadian Culture Symposium, Washington, D.C., March 23, 1977 (Ottawa: Department of the Secretary of State, 1977).
3. Charles Lussier, "The Canada Council: The Principle of Excellence and Its Implications in a Democratic Society," address to the Harvard University Institute in Arts Administration, July 6, 1977 (Ottawa: Canada Council, 1977).
4. George Woodcock, "Crosscurrents: Democracy and the Arts, or, the Grecian Gifts," *Vanguard* (August 1976), Vancouver Art Gallery.
5. Lord Redcliffe-Maud, *Support for the Arts in England and Wales* (London: Calouste Gulbenkian Foundation, UK and Commonwealth Branch, 1976).
6. Lord Redcliffe-Maud, *op. cit.*
7. T. H. B. Symons, *To Know Ourselves—The Report of the Commission on Canadian Studies* (Ottawa: Association of Universities and Colleges of Canada, 1975).
8. David Rockefeller, *Coming to Our Senses: The Significance of the Arts for American Education*, report of the Arts, Education and Americans Panel of the American Council for the Arts in Education (New York: McGraw-Hill, 1977).
9. Organization for Economic Cooperation and Development, *Reviews of National Policies for Education: Canada* (Paris: OECD, 1976).

References

- Brochures and Folders
on Current Canada Council
Programs in the Arts**
- The Canada Council and Its Programs
- Aid to Artists
- Aid for the Publication and Promotion
of Canadian Music
- Aid to Writing and Publication
- Art Bank
- Community Musicians Program
- Explorations Program
- Touring Office
- Cultural Exchanges:
Government of Canada Awards to
Foreign Nationals,
Grants to Canadian Cultural Organiza-
tions for Visiting Foreign Artists,
International Academic Exchange
Programs Administered by the
Canada Council.

Studies and Briefs

*An Assessment of the Impact of
Selected Large Performing Companies
upon the Canadian Economy.* A study
conducted by Urwick, Currie and
Partners, Ltd., Management Consult-
ants. September 1974.

*An Analysis of Selected Performing
Arts Occupations.* A statistical study
conducted by the Department of Man-
power and Immigration, 1972. July
1974.

The Group of Twenty-Nine. Financial
and Operational Statistics of Twenty-
Nine Performing Arts Organizations
from 1966 to 1972, by Mary C. Sullivan,
Research and Analysis Section, Canada
Council. October 1973.

Directions for the Dance in Canada. A
study conducted by McKinsey and
Company, Inc., Management Consult-
ants. April 1973.

*Subsidy Patterns for the Performing
Arts in Canada.* Report prepared by
Frank T. Pasquill, York University.
February 1973.

Touring Office Publications

Sponsors' Handbook for Touring Attractions. \$5.00

Tour Organizers' Handbook. \$5.00

Touring Directory of the Performing Arts in Canada (1977-78). Volume I

Touring Office Bulletin (quarterly publication), available from Touring Office

Miscellaneous

The Arts in Canada 1975: Viewpoint. A document prepared by Duncan Cameron for the Canada Council on the occasion of the Arts and Media Conference, National Arts Centre, Ottawa, May 15-16, 1975.

Readings on the Governing Boards of Arts Organizations. Prepared by the Canada Council Information Service, March 1971.

Contemporary Canadian Painting from the Art Bank, a set of 100 slides from the Art Bank collection. \$75. (List of paintings available on request.)

Statements and Speeches

The Canada Council: The Principle of Excellence and its Implications in a Democratic Society. Notes for an address to the Annual Management Development Program, Harvard University Institute in Arts Administration, Cambridge, Massachusetts, July 6, 1977, by Charles Lussier, Director, Canada Council.

The Arts in the Canadian Community. Notes for a speech to the Annual Conference of the Canadian Music Council, Community Music Centre, Vancouver, April 30, 1977, by Timothy Porteous, Associate Director, Canada Council.

The Canada Council and Dance. Notes for remarks to the Dance in Canada National Conference, Dalhousie Arts Centre, Halifax, August 9, 1976, by Charles Lussier, Director, Canada Council.

The Arts in Canada: A Better Way?
Remarks to the American Symphony Orchestra League, Boston, June 9, 1976, by Timothy Porteous, Associate Director, Canada Council.

Music Development in a Restrained Economy. Notes for an address to the Annual Conference of the Canadian Music Council, Guelph, Ont., May 8, 1976, by Charles Lussier, Director, Canada Council.

Public-Private Partnership in the Arts. Notes for an address to the Institute of Donations and Public Affairs Research, Toronto, May 7, 1976, by Charles Lussier, Director, Canada Council.

The Canada Council and the Arts in Saskatchewan. Notes for a speech to the SaskARTchewan Conference, Saskatoon, May 1, 1976, by Timothy Porteous, Associate Director, Canada Council.

Careers and Markets in the Arts. Notes for an address to the annual meeting of the International Council of Fine Arts Deans, Vancouver, October 2, 1975, by André Fortier, Director, Canada Council.

Is There a Future for the Symphony Orchestra in Canada? Notes for a talk at the Joint Conference of the Association of Canadian Orchestras and the Ontario Federation of Symphony Orchestras, Hamilton, Ont., April 28, 1974, by André Fortier, Director, Canada Council.

Exploring New Ways of Helping the Arts. Given at the Canadian National Exhibition's "Performing Arts Day", Toronto, September 2, 1973, by André Fortier, Director, Canada Council.

Dreams and Money: Subsidizing the Arts. Given at University of Prince Edward Island, Charlottetown, June 22, 1973, by André Fortier, Director, Canada Council.

Some Thoughts on Public Support of the Creative Artist. Given at the University of Saskatchewan, Regina, February 19, 1973, by André Fortier, Director, Canada Council.

A Quantitative Approach to the Qualitative Development of the Arts in Canada. Given at York University, Toronto, November 8, 1972, by André Fortier, Director, Canada Council.

The above publications are bilingual or available in both languages from The Canada Council Information Service, P.O. Box 1047, Ottawa K1P 5V8
613/237 3400

A la recherche d'un mécénat renouvelé. Prononcée à l'Exposition canadienne nationale, Toronto, le 2 septembre 1973, à l'occasion de la „Journée des arts d'interprétation“, par André Fortier, directeur du Conseil des Arts du Canada.

Une approche quantitative du développement qualitatif des arts au Canada. Adaptation française d'une allocution prononcée à l'Exposition canadienne nationale, Toronto, le 2 septembre 1973, à l'occasion de la „Journée des arts d'interprétation“, par André Fortier, directeur du Conseil des Arts du Canada.

Toutes ces publications sont bilingues ou disponibles en français et en anglais. Les demandes au Service d'information du Conseil des Arts du Canada, C.P. 1047, Ottawa (Ontario) K1P 5V8 613/237 3400

Reflexions sur l'aide des pouvoirs publics à l'artiste créateur. Adaptation française d'une cause réprononcée à l'Université de Saskatchewan, Regina, le 19 février 1973, par André Fortier, directeur du Conseil des Arts du Canada.

Adaptation française d'une allocation des arts et réalisations artistiques à l'Université de Lille-du-Prinçé-Eduard, Charleroi, dans le cadre de la série du Centenaire, le 22 juin 1973, par André Fortier, directeur du Conseil des Arts du Canada.

Le Conseil des Arts et la vie artistique en Saskatchewan. Allocution prononcée à Saskatoon le 1er mai 1976, à l'occasion de la conférence "SaskART".

Le Conseil des Arts et la danse. Adaptation française d'une allocution prononcée à Cambridge, en juillet 1977, devant l'Annuaire Massachussets, démocratie. Allocution prononcée en Angleterre à Cambridge, Massachusetts, le 6 juillet 1977, devant l'Annuaire Mana-gement Development Program du Harvard University Institute in Arts Administration, par Charles A. Lussier.

Les arts dans la communauté canadienne. Allocution prononcée à Vancouver, le 30 avril 1977, à l'assem-blée annuelle du Conseil canadien de la musique, par Timothy Porteous, directeur associé du Conseil des Arts du Canada.

Carréres et débouchés dans le monde des arts. Adaptation française d'une allocution prononcée à Vancouver le 2 octobre 1975, à la réunion annuelle de l'Institut national du Conseil des Arts du Canada, par André Fortier, directeur du Conseil des Arts du Canada.

Les arts au Canada sont-ils plus favorables aux Etats-Unis? Adaptation française d'une allocution prononcée à Boston, le 9 juin 1976, au congrès de l'Américan Symphony Orchestra League, par Timothy Porteous, directeur associé du Conseil des Arts du Canada.

Rises au Canada sont-ils plus favorables aux Etats-Unis? Adaptation française d'une allocution prononcée à Boston, le 9 juin 1976, au congrès de l'Américan Symphony Orchestra League, par Timothy Porteous, directeur associé du Conseil des Arts du Canada.

Le développement musical et restrictif. Discours prononcé à Hamilton, Ontario, le 28 avril 1974, au congrès de l'Association des orchestres canadiens et de l'Orchestre Fédération des orchestres canadiens, par André Fortier, directeur du Conseil des Arts du Canada.

Les arts dans la communauté canadienne. Allocution prononcée à Vancouver, le 30 avril 1977, à l'assem-blée annuelle du Conseil canadien de la musique, par Timothy Porteous, directeur associé du Conseil des Arts du Canada.

Les arts dans la communauté canadienne. Allocution prononcée à Vancouver, le 30 avril 1977, à l'assem-blée annuelle du Conseil canadien de la musique, par Charles A. Lussier.

Le Conseil des Arts du Canada, en quête d'excellence dans une société canadienne. Allocution prononcée en Ontario française d'une allocution pro-noncée à Halifax au Dalhousie Arts Centre, le 9 août 1976, au congrès de l'Association de la danse au Canada, par Charles A. Lussier, directeur du Conseil des Arts du Canada.

Le Conseil des Arts et la danse. Adaptation française d'une allocution prononcée à Toronto le 7 mai 1976, devant l'Institut de recherche en dons et en affaires publiques, par Charles A. Lussier, directeur du Conseil des Arts du Canada.

Mécénat privé et mécénat public. Adaptation française d'une allocution prononcée à Toronto le 7 mai 1976, devant l'Institut de recherche en dons et en affaires publiques, par Charles A. Lussier, directeur du Conseil des Arts du Canada.

- Etudes et mémoires**
- Incidences de certaines grandes compagnies de spectacle sur l'économie canadienne. Étude exécutée par Urwick, Currie et Associates Ltd., conseillers en administration. Septembre 1974.
- Annuaire du spectacle pour les touristes au Canada (1977-1978), Volume I
- Bulletin de l'Office des touristes (publification trimestrielle)
- Guide pour les directeurs de tournées. Prix: \$5.
- Guide de l'organisateur de spectacles en tournée. Prix: \$5.
- Glanures sur les conseils d'administration des entreprises artistiques. Recueil établi par le Service d'information du Conseil des Arts du Canada. Mars 1971.
- Peinture canadienne contemporaine de la Banque d'œuvres d'art, ensemble de 100 diapositives de la collection de la Banque d'œuvres d'art. Ensemble de 100 diapositives de la collection de la Banque d'œuvres d'art, ensemble de liste des œuvres sera envoyée sur demande).

Modèle d'assistance financière aux arts du spectacle au Canada. Rapport préparé par Frank T. Pasquilli, de l'Université York, Février 1973.

La danse au Canada: orientations. Étude exécutée par McKinessy et Compagnie, conseillers de direction. Avril 1973.

Le Groupe des vingt-neuf entreprises de tissage sur le financement et le fonctionnement de l'industrie textile. Étude réalisée sur le budget-neuf entreprises de spectacle. 1966-1972, par Mary C. Sullivan, Section de la recherche et de l'analyse, Conseil des Arts du Canada. Octobre 1973.

Le Groupe des vingt-neuf entreprises de tissage sur le financement et le fonctionnement de l'industrie textile. Étude réalisée par le Comptoir de l'information des entreprises de la Main-d'œuvre et de l'immigration, la Main-d'œuvre et exécutée par le ministère de l'immigration, 1972. Juillet 1974.

Analyses de certains emplois dans le domaine des arts du spectacle. Étude statistique exécutée par le ministère de l'immigration, la Main-d'œuvre et exécutée par le ministère de l'immigration, 1972. Juillet 1974.

Publications du Conseil des Arts du Canada
dans le domaine des arts

Bourses du gouvernement du Canada aux ressortissants étrangers;	Échanges culturels aux ressortissants étrangers;	Le Conseil des Arts et ses programmes
Échanges culturels internationaux;	Échanges universitaires internationaux;	Aide aux artistes
Programmes administrés par le Conseil des Arts du Canada;	Subventions aux institutions culturelles d'artistes étrangères;	Aide à la création littéraire et à l'édition
Programmes administrés par le Conseil des Arts du Canada;	Subventions aux institutions culturelles canadiennes pour favoriser la venue d'artistes étrangères;	Aide à la publication et à la promotion d'œuvres musicales canadiennes
		Office des tourneés
		Programme Explorations
		Programme de musiciens-animateurs

1. *Rapport de la Commission sur l'avancement des arts et des lettres et des sciences*, 1949-1951, Ottawa,
2. André Fortier, «Le rôle du gouvernement dans le développement de la culture et des universités et collèges du Canada», 1975.
3. Charles Lussier, «Le Conseil des Arts du Canada, en quête d'excellence dans une société démocratique», allocation prononcée le 6 juillet 1977, devant l'Annual Management Development Program du Harvard University Institute in Arts Administration, Ottawa,
4. George Woodcock, «Crosscurrents: Democracy and the Arts, or, the Greekian Gifts», *Vanguard* (août 1976), Vancover Art Gallery.
5. Lord Redcliffe-Maud, *Support for the Arts in England and Wales*, Londres, Calouste Gulbenkian Foundation, UK and Commonwealth Branch, 1976.
6. Lord Redcliffe-Maud, *op. cit.*
7. T.H.B. Symons, *Secondaire. Rapport de la Commission sur les études canadiennes*, Ottawa, Association des études canadiennes, 1975.
8. David Rockefeller, *Coming to Our Senses: The Significance of the Arts for Education and American Panel of the Arts in Education and American Education, report du Arts Commission Education*, Paris, OCDE, 1976.
9. Organisation de coopération et de développement économique, *Examen des politiques nationales d'éducation*, Ottawa, Conseil des Arts du Canada, 1977.
10. Charles Lussier, «Le Conseil des Arts du Canada, en quête d'excellence dans une société démocratique», allocation prononcée le 6 juillet 1977, devant l'Annual Management Development Program du Harvard University Institute in Arts Administration, Ottawa,
11. Program du Harvard University Institute in Arts Administration, Ottawa,
12. Conseil des Arts du Canada, 1977.
13. George Woodcock, «Crosscurrents: Democracy and the Arts, or, the Greekian Gifts», *Vanguard* (août 1976), Vancover Art Gallery.
14. Lord Redcliffe-Maud, *Support for the Arts in England and Wales*, Londres, Calouste Gulbenkian Foundation, UK and Commonwealth Branch, 1976.

Il est encore trop tôt pour donner une rons vivement—de proposer quelques réponses. Puisqu'elles donneront lieu, au cours des prochains mois, à un vif débat et à l'avènement du Conseil des Arts, quelques questions que l'on peut se poser sur le rôle et l'avenir du Conseil des Arts.

Nous n'avons voulu, dans le présent document, ni dresser de bilan, ni tirer de conclusions, mais seulement amorcer la discussion. Nous laissons au lecteur le soin de formuler ses propres interrogations et—nous l'espé-
rons—de proposer quelques réponses. Puisqu'elles donneront lieu, au cours des prochains mois, à un vif débat et à l'avènement du Conseil des Arts, quelques questions que l'on peut se poser sur le rôle et l'avenir du Conseil des Arts.

Nous n'avons voulu, dans le présent document, ni dresser de bilan, ni tirer de conclusions, mais seulement amorcer la discussion. Nous laissons au lecteur le soin de formuler ses propres interrogations et—nous l'espé-
rons—de proposer quelques réponses. Puisqu'elles donneront lieu, au cours des prochains mois, à un vif débat et à l'avènement du Conseil des Arts, quelques questions que l'on peut se poser sur le rôle et l'avenir du Conseil des Arts.

Formation et recherche

Nous avons déjà rappelé l'importance de l'apprentissage, par opposition aux études universitaires régulières. Notons qu'en 1965-1966, le Conseil inaugure un programme d'apprentissage pour les jeunes désirant travailler dans les coulisses avec des campagnes de théâtre, de ballet et d'opéra. Abandonné faute d'argent, ce projet pourrait être repris et étendu à toutes les disciplines artistiques auxquelles il serait applicable.

Il sera utile de créer un programme régulier d'aide à la recherche en arts.

Enseignants, étudiants, artistes et professeurs ont besoin, pour se renseigner, d'avoir accès à des études sérieuses et bien documentées, dans tous les domaines artistiques.

Programmes du Conseil des Arts

Le Conseil s'occupe de plus en plus de certains contacts avec des artistes professionnels peuvent, sans aucun doute, renouveler l'enseignement des arts. C'est aux élèves cependant, comme niers analyste, les jeunes. Signalons par exemple la création récente des prix de littérature de jeunesse, l'aide aux périodiques pour enfants et adolescents, et le nombre croissant de subventions attribuées pour la présentation de pièces de théâtre et de concerts pour la jeunesse.

Le Conseil pourra, à partir de cette base, exercer une action plus poussée, fin un service spécial, qui prendrait l'avis de personnes et de groupes fin l'interêt et des possibilités qu'offre faire prendre conscience aux artistes les visites des artistes; et, en général, faire à la production de matière (bandes vidéo, etc.) pour préparer scolaire; aider à la diffusion d'intérêve au sein de l'école; faire connaître aux artistes les meilleures façons d'intéresser un auditoire scolaire.

Contacts avec des artistes

Le Conseil pourra aider les artistes à apprendre une certaine efficacité dans leurs relations avec les organisations provinciales qui se consacrent à la promotion des arts pour la jeunesse, il pourra encourager la diffusion d'informations sur les expériences réussies d'artistes dans les écoles; faire connaître aux artistes les meilleures façons d'intéresser un auditoire scolaire; aider à la production de matière (bandes vidéo, etc.) pour préparer scolaire; faire à la diffusion d'intérêve au sein de l'école; faire connaître aux artistes les meilleures façons d'intéresser un auditoire scolaire.

Au besoin, on pourrait prendre des dispositions spéciales pour aider les artistes résidents subventionnés par le conseil à s'adapter au travail en milieu scolaire.

Conseil à s'adapter au travail en milieu artistique.

Matériel didactique et formation des enseignants

disciplines artistiques par des contacts avec des artistes professionnels. Il sera difficile pour-etre bon égallement d'insti-tuer des rencontres semblables à celles que tient l'Office des tourneuses pour les organisateurs de spectacles, à Limon.

Le rapport Smyons sur les études canadiennes et le rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)⁹ sur les politiques éducatives au Canada signalent la production de documents de ce genre, ou en produire lui-même (en publication à grand tirage, par exemple, des reproductions d'art contemporain destinées aux écoles, comme il est mentionné au chapitre précédent).

La formation des enseignants n'est pas du ressort du Conseil, mais celui-ci pourrait encourager les artistes professionnels à y participer. Il pourrait aussi subventionner des programmes d'enrichissement grâce auxquels les spécialistes de l'enseignement des arts drainent au courant de l'évolution des et certains autres professeurs se tiennent dans les villes.

Le Conseil des Arts du Canada ne pourra pas appuyer une contribution utile dans ce domaine sans une étroite collaboration avec les administrations pub-licques, à tous les niveaux, et les orga-nisations non gouvernementaux. Peut-être même faudrait-il créer une classe federale spéciale, comme on l'a fait pour l'enseignement du français, en vue de financer des initiatives nouvelles et de mettre les arts à la portée de tous, tant dans les localités rurales que dans les villes.

acutellelement subventionnés par le Conseil. Ce seraît par ailleurs un moyen de rentrer les arts plus accessibles à la population non urbane.

Le Conseil pourrait tenir compte, en cette matière, d'une autre considéra-
tion: la nécessité de cultiver la compre-
hension mutuelle entre Canadiens et
toutes régions et de toutes cultures.
Comme disait le professeur T.H.B.,
Symons dans son rapport sur les études
canadiennes,

«Les arts d'interprétation doivent jouer
un rôle particulièrement important dans
un pays bilingue et multiculturel. Nous
pouvons arriver à mieux nous connaître,
grâce au miroir des arts d'interpréta-
tion. Nous pouvons aussi, grâce à eux,
nous mieux connaître les uns les
autres.»⁷

Des organismes comme la Confé-
rence canadienne des arts et la Cana-
dian Society for Education through Art
ont beaucoup épilogué sur l'urgence
d'accorder aux arts la place qu'ils leur
reviennent dans les programmes scolaires.
Aux États-Unis, on a publié cette année
sur ce sujet une étude qui ferait écho à celle
qui prépare une enquête sur l'édu-
cation à Our Seneca. Statistique

taçons de voir et d'entendre, les efforts que nous pourrons déployer pour l'aider lorsqu'il aura atteint l'âge adulte seront en grande partie perdus. Si, au surplus, l'école n'amène pas l'enfant à com- prendre les moyens de communication utiles par l'artiste, il demeura étranger au langage de l'art.

Bien que l'éducation soit clairement de la compétence des provinces, le Conseil a pour mission de «développer et favoriser l'étude et la jouissance des arts, de même que la production artistique, littéraire et musicale, et de promouvoir la participation à l'art dans l'ensemble du Canada». Il a également pour objectif de faire en sorte que tous les enfants du Canada puissent donner la prime place à l'objectif suivant : «donner la priorité à l'art dans l'éducation et l'éducation artistique».

Un vaste programme de sensibilisa-

tion artistique formerait ainsi à faire vivre, dans l'avenir, des artistes et des groupes d'art et contribuerait à faire vivre, dans l'avenir, des artistes et des groupes d'art et contribuerait à faire vivre,

En negligissant d'intégrer les arts au programme éducatif, et cela dès la maternelle, on privée les artistes de clients et leur événements. Cela est connu depuis longtemps, dans les plus fervents soutiens à l'occident, mais aussi dans leur enfance, ont eu l'occasion de fréquenter des spectacles ou expositions de bonne qualité. Le Consell s'est toujours préoccupé de la place accordée aux arts dans les écoles. C'est un thème qu'on retrouve régulièrement dans ses rapports annuels, en particulier dans le neuvième rapport (1965-1966) : «Notre action doit constamment tenir compte des résultats de la formation artistique ou de l'absence d'une telle formation. Nous n'entendons pas par la formation méthodique en vue d'une carrière, mais "l'éducation de la sensibilité de la personne en tant que personne". Or le rôle du Conseil est précisément d'aider à nourrir cette sensibilité une fois qu'elle est formée et que le sujet est devenu conscient de ses exigences. Mais si l'école ne favorise pas l'enfant, si elle lui inclut quelque chose l'enfant, si elle crée une artisitique chez l'enfant, si elle des idées nouvelles, de nouvelles que

La publication d'articles sur l'aide aux explorations	Attribuée par le Conseil dans les petites localités rendrait grand service aux autres localités qui songent à des initiatives artistiques. Ces articles pourraient traiter de ces particularités et être publiés sous forme de monographies ou dans un bulletin du Conseil. Il pourrait y être diffusé aux professionnels. On en trouvera une autre aux chorales amateurs
Musique	Aide aux chorales amateurs
Tournees	Distribution d'informations (bulletin, Annuaire du spectacle)
Danses	Programme de professeurs invités
Lettres et édition	Rencontres avec des écrivains
Arts plastiques	Dons de livres
Bureau régional, provinces de l'Atlantique	Visites d'artistes
Tout en intensifiant ses relations à l'intérieur du Canada, comme il a été proposé, le Conseil pourrait étudier les initiatives de développement culturel ayant valeur d'expérience et échanger des informations à ce sujet avec les pays étrangers.	

tenace professionnelle en une forme d'art particulière, mais des techniques propres à susciter de l'intérêt pour toute forme d'art. Il estime avoir atteint son but lorsqu'un "a plus besoin de lui".

Latlon locale a produit ses propres artistes-animateurs».

D'autre part faire circuler des expositions dans les petites localités, renseigner sur la forme, sous son impulsion, la popu- lorale, sous son "a plus besoin de lui".

pourrait faire circuler des expositions artistes-animateurs, ou la documentation seraient fourni par la Banque.

Il pourra-t-il avoir des programmes pilotes de formation d'artistes-anima- tures (stages compris), qui offrirait aux artistes montant des aptitudes par- ticulières pour le travail d'animation.

Lord Redcliffe-Maud décrit ainsi le rôle de l'artiste-animateur:

«Les artistes-animateurs checrivent plus à stimuler les autres qu'à se pro- d'encourager les gens de tout âge et tout niveau d'intelligence à participer à des activités artistiques librement choisies. Ils sont convaincus que la population doit non seulement con- trôler l'usage des bâtiments et du matériel destinés aux arts, mais doit elle-même déterminer les besoins d'art, ou s'adresser pour obtenir les renseignements.

La possibilité de répondre à ce besoin, la possibilité d'utiliser d'immeubles gérés aux étudiants, et notamment sur les frais de maintenance, et notalement de locaux et de bâtiments en matière de location et de vente, la possibilité de louer des artistes résidents, à la demande par des artistes résidents, à la demande de n'importer quel groupe intéressé. Dans les petites localités, et les grandes villes égalemment, on a besoin d'informations en matière de location et de vente, la possibilité de vendre des œuvres d'artistes par des ateliers dirigés par des artistes vidéo, et des ateliers dirigés par des artistes qui servir à sub- servir à la communication du Conseil. Ce programme pourra être mis en place dans les petites localités dont particulièr- ment besoin d'être informées. Il leur faut alors que, sous son impulsion, la popu- larité, sous son "a plus besoin de lui", mais peut-être locales ont particulièrement des artistes-animateurs».

D'autre part faire circuler des expositions artistes-animateurs à une extension semblable. Cela pourrait être étendre aux écoles, particuli- des artistes résidents, par exemple, aux musiciens-animateurs, ils pour- raien t ceder la place à des artistes- animateurs de toutes disciplines,

qui offrirait des formations d'artistes-anima- tures (stages compris), qui offrirait aux artistes montant des aptitudes par- ticulières pour le travail d'animation.

Lord Redcliffe-Maud décrit ainsi le rôle de l'artiste-animateur:

«Les artistes-animateurs checrivent plus à stimuler les autres qu'à se pro- d'encourager les gens de tout âge et tout niveau d'intelligence à participer à des activités artistiques librement choisies. Ils sont convaincus que la population doit non seulement con- trôler l'usage des bâtiments et du matériel destinés aux arts, mais doit elle-même déterminer les besoins d'art, ou s'adresser pour obtenir les renseignements.

qui accueillent des compagnies en tournée, la Banque d'œuvres d'art qui accueille aussi l'institution des séances du festival de Stratford; il d'étude à l'intention des artistes-animateurs attachés à des organismes qui aménagent chaque année 200 étudiants du secondaire, choisis parmi les plus des centres de voyages en autobus vers la section des arts, inaugurée en 1959, et qui a mené à l'inauguration du Train du tourisme, le Conseil pourrait diriger son exemple vers le public, en organisant par exemple, au festival de Stratford, des séances d'ateliers de spectacles ou d'exposi- tions (on se souvient du Train du tourisme, le Conseil pourrait diriger son munauitaire. En ce qui concerne les personnes par des jurys où siégeraient des artistes-chefs d'œuvre, mais que donnerait à cultiver la qualité et à en durera-t-il une extension générale.

notion un sens plus large, il s'appli- querait à une extension semblable. Cela pourrait être étendre aux écoles, particuli- des artistes résidents, par exemple,

l'offrir à une école primaire. Quant aux artistes-musiciens-animateurs, ils pour- raien t ceder la place à des artistes- animateurs de toutes disciplines. Choisirait ceder la place à des artistes- animateurs de toutes disciplines, en annulant così-

d'example, le Conseil pourrait diriger son action vers le public, en organisant par exemple, au festival de Stratford, des séances d'ateliers de spectacles ou d'exposi- tions (on se souvient du Train du tourisme, le Conseil pourrait diriger son munauitaire. En ce qui concerne les personnes par des jurys où siégeraient des artistes-chefs d'œuvre, mais que donnerait à cultiver la qualité et à en durera-t-il une extension générale.

notion un sens plus large, il s'appli- querait à une extension semblable. Cela pourrait être étendre aux écoles, particuli- des artistes résidents, par exemple,

l'offrir à une école primaire. Quant aux artistes-musiciens-animateurs, ils pour- raien t ceder la place à des artistes- animateurs de toutes disciplines. Choisirait ceder la place à des artistes- animateurs de toutes disciplines, en annulant così-

Possibilités de développement local et régional

Si l'on examine les programmes actuels du Conseil des Arts touchant le développement local et régional, on s'aperçoit qu'il y a tout ce qu'il offre au moins six possiblités d'expansion.

Les deux premières se rapportent à la création de bureaux régionaux et au programme Explorations. Ainsi qu'il a été mentionné précédemment dans le chapitre sur les politiques du Conseil, la création de six bureaux régionaux ne peut actuellement répondre qu'à une infime mesure aux besoins locaux. En élargissant les cadres de ce programme et en assurant la collaboration des administrations provinciales, le Conseil pourrait renforcer ses bourses et subventions en fonction des besoins et désirs clairs remettant exprimés par la collectivité locale. Ce qui vaut dire, non pas qu'il n'en existe pas, mais que la collectivité n'a pas encore démontré la volonté de faire ce qu'il faut pour mettre en œuvre ces besoins.

La troisième possibilité concerne la création de six bureaux régionaux, dont un desservira le Nord, considéré pour la première fois comme région distincte. La première fois comme région distincte, la création de six bureaux régionaux, dont un desservira le Nord, considéré pour répondre aux besoins locaux. En élargissant les cadres de ce programme et en assurant la collaboration des administrations provinciales, le Conseil pourrait renforcer ses bourses et subventions en fonction des besoins et désirs clairs remettant exprimés par la collectivité locale. Ce qui vaut dire, non pas qu'il n'en existe pas, mais que la collectivité n'a pas encore démontré la volonté de faire ce qu'il faut pour mettre en œuvre ces besoins.

Ce mouvement d'animation artistique a donné naissance à une association d'artistes-animateurs (Artists' Association) fondée à des fins d'échanges et d'information. Communauté Artistique (Association of Artists) fondée à des fins d'échanges et d'information. Aux Etats-Unis, un certain nombre de programmes fédéraux, dont plusieurs à frais partagés, sont conclus pour stimuler le développement culturel de la masse. Au moins deux entreprises artistiques locales se poursuivent toucheant la croissance des activités culturelles nationale.

L'animation artistique en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis

Bretagne depuis un siècle a pris un grand essor depuis quinze ans, non seulement au Canada mais aussi en Grande-Bretagne. Bretagne est aux Etats-Unis.

Le Conseil des arts de Grande-Bretagne comme à faire le bilan d'un programme expérimental d'animation artistique instauré en 1974 sur la recom-
munauté Arts Working Party, présidé par le professeur Harold Baldry. Lord Redcliffe-Maud, dans une publication et des arts dans la collectivité locale, et au rôle d'animation des artistes. Selon lui, l'animation artistique seraient culier de certaine activité, processus qui viser à susciter l'action de la population locale dans son ensemble, plutôt qu'à répondre à l'interêt passif de la minorité (estimée souvent à 5% de la population totale) qui fréquente régulièrement les concerts, l'opéra, le ballet et le théâtre.

L'animation artistique en France

Les expostions d'arts plastiques . . . »

Local et régional

Developpement artistique au niveau

parcs, les possibilités de contact avec la population plus égalemment, à travers le rapport annuel du Conseil pour l'art. Le rapport annuel du Conseil pour l'art, l'année 1975-1976 montre l'extension de l'aire géographique touchée par les subventions depuis 1972-1973. Dans les arts de la scène, par exemple, le Conseil a soutenu en 1975-1976 un total de 153 institutions musicales dans 52 villes, alors que trois ans plus tôt, les chiffres correspondants étaient 68 et 20; pour le théâtre, 102 compagnies dans 38 villes en 1975-1976, soit à peu près le double des chiffres de 1972-1973; pour la danse, la progression est la même. Par ailleurs, durant la même période, le nombre de localités où le Conseil a subventionné a augmenté d'un tiers, passant de 12 à 16. Il va sans dire que, pour réussir, toute nouvelle entreprise de développement devra être assurée de la collaboration des arts au niveau local ou régional.

Il va sans dire que, pour réussir, toute nouvelle entreprise de développement devra être assurée de la collaboration des arts au niveau local ou régional.

Le rapport annuel du Conseil pour l'art démontre que, au cours de l'année 1975-1976, le budget total de l'administration provinciale pour l'art a été de 20,32 millions de dollars canadiens. Cela représente une augmentation de 1,2 million de dollars par rapport à l'année précédente, soit 6,5% de plus. La somme totale dépensée pour l'art dans les deux dernières années a été de 41,6 millions de dollars canadiens.

Le rapport annuel du Conseil pour l'art démontre que, au cours de l'année 1975-1976, le budget total de l'administration provinciale pour l'art a été de 20,32 millions de dollars canadiens. Cela représente une augmentation de 1,2 million de dollars par rapport à l'année précédente, soit 6,5% de plus. La somme totale dépensée pour l'art dans les deux dernières années a été de 41,6 millions de dollars canadiens.

En 1973-1974, le Conseil a pris trois initiatives qui ont joué un rôle important dans le développement culturel local et régional: il a créé l'Office des tournées et le programme Explorations, et s'est doté d'un bureau régional dans les provinces de l'Atlantique. En 1972, les Musées nationaux avaient annoncé une politique destinée à favoriser la croissance et l'activité des musées locaux dans tout le Canada. Le succès de cette mesure a été suivi par une augmentation importante du nombre d'expositions itinérantes offertes aux régions isolées (parfois dans des voitures de chemin de fer). Ces diverses mesures (programmes Perspectives-Jeunesse et autres) ont été régionalisées pour donner dans ce secteur, il ne faut donc que donner plus d'amplifier à une son action dans ce secteur, il ne faut politiquer déjà engagée, et qui utilise à

Un des principaux objectifs du Conseil des Arts est de développer la conscience artistique de la population. Cela suppose, enfin de compiler, un effort d'éducation, comme des œuvres de l'école primaire qui accueillent la connaissance et l'apprentissage des arts séparément accès-sables à tous. Come le disait M. Charles Lussier, directeur du Conseil, c'estement à l'Université Harvard, pour « populariser » ou démontrer la culture, il ne suffit pas de rendre plus accessible les « produits culturels » d'une qualité indéniable. Il faut que la population participe elle-même au processus de création culturelle.»³ Le Conseil pourrait jouer un rôle actif à cet égard en favorisant la mise au point de programmes de sensibilisation concus non seulement pour informer, mais pour cultiver la créativité; non seulement pour faire accepter et apprécier les créations des autres, mais pour développer la création personnelle.

Les possibilités sont grandes dans ce domaine, et l'élan est déjà donné. Le critique George Woodcock a écrit:

«On ne peut sans abuser les critères – aviver tout à coup un intérêt qui, de toute façon, continue à s'accroître

toutes les régions du pays. Le Conseil pourrait, en outre, envisager la création d'un bulletin de nouvelles pour faire mieux connaître les activités de sa « clinetelle » et les ressources du monde artistique. Une telle publication pourrait servir en même temps à améliorer la communication entre le Conseil d'une part et ses clients, les députés, les organismes gouvernementaux et le public, d'autre part.

La diffusion des arts ne peut être efficace sans un système d'information qui fasse connaître au «consommateur» l'éventuel les «produits» de la création artistique. Le Conséil devrait-il jouer lui-même ce rôle d'information et, à cette fin, augmenter son personnel et créer une banque d'informations? Ou devrait-il plutôt s'en remettre à un organisme non gouvernemental, quitte à la subventionner?

d'aide à la formation des touristes; il offre, par l'entremise de son culturelles; il offre, par l'entremise de son office des touristes, des journées de spectacles; il vient de mettre sur pied, au Service de la danse, un programe d'amusement; il aide à la formation d'admirateurs de compagnies de spectacle; il aide à la formation d'administrateurs de concours. Tout cela n'est cependant qu'un début, et le Conseil pourra-t-il peut-être songer à établir un programme général de formations, à adresser, notamment, aux citoyens, aux administrateurs de centres culturels et aux responsables de la programmation dans les médias. Il pourra-t-il aussi demander au ministère de la Malin-d'ouvre et de l'immigration d'élargir les cadres de son programme d'aide à la formation.

diffusion des arts et la communication
par les arts.
Les médias électroniques constituent
à la fois une forme d'art et un outil
d'animation. Il convient d'abord de se poser
la question : le Gonseil établisse un programme
qui bien structure aux termes d'un
discours, bândes sonores et bandes
vidéo seraient subventionnées.
Un des principaux obstacles à la
diffusion des arts résidé dans la penurie
de spécialistes possédant l'imagination
et l'expérience nécessaires dans ce
domaine. Le Gonseil attribue quelques
subventions pour la formation d'admi-
nistreurs des arts ; il subventionne,
dans le cadre du programme Explora-
tions, mais pour une période initiale
seulement, des animatrices de centres

Il est vrai, offre une aide indirecte aux centres de spectacles en organisant des ateliers de formation pour leurs administrateurs. Peut-être le Conseil pourrait-il quand même mettre à la disposition de ces centres des subventions de fonds, tionsnement, encoré que ce rôle soit déjà exercé par maintes provinces et municipalités et leur ressort.

D'autres locaux et établissements – librairies, bibliothèques publiques, départements universitaires d'éducation permanente, collèges communautaires, cégeps et écoles – sont mis à contribution pour «couler» les «productifs» de la création artistique. Mais le Conseil n'a fait qu'effrayer jusqu'à présent les possibilités de ces établissements.

Si importante que soit la question des locaux, la diffusion et la mise en marché de l'art continuent de reposer avant tout sur l'imprimé, la radio et la télévision. Plusieurs voies s'ouvrent au Conseil.

chercher des moyens d'assurer une plus grande diffusion aux catalogues d'exposition dont il finance la publication. Conseil des subventions globales pour la publication de livres canadiens. Le Conseil pourra offrir des subventions aux éditeurs et distributeurs de disques afin de promouvoir leur diffusion dans les librairies et librairies spécialisées. Le Conseil pourra aussi favoriser la mise en place de nouveaux résseaux de distribution des arts. Depuis 1967, un grand nombre de centres de diffusion sont vu le jour grâce à l'aide des pouvoirs publics. Les galeries d'art coopératives, fondées et administrées par des artistes professionnels, réalisent un événement de l'agence du Conseil pour réaliser des projets particuliers, mais dans des arts du spectacle, les centres d'art et autres lieux indisponibles à la diffusion ne bénéficient pas d'un pareil avantage, bien que certains artistes qui y produisent régulièrement des spectacles utilisent leur propre moyen de transport.

tion que les lettres et les arts du spec-
tacle. Peut-être faudrait-il intensifier les
efforts dans ce secteur. Le Conseil
pourrait, par exemple, modifier son pro-
gramme d'aide aux représentants
d'artistes (Concerts Canada) afin d'y
admettre les galeries d'art, lorsqu'elles
jouent, elles aussi, le rôle de représen-
tants d'artistes. (Notes ces personnes
du Conseil, environ 70 pour cent des
ces galeries bénéficient déjà de l'aide
du Conseil, envoient environ 70 pour cent des
acquisitions de la Banque d'œuvres
d'art se faire part leur entremise.)
Le Conseil pourrait aussi créer son
propre programme d'édition; publier,
notamment, des recueils périodiques de
photographies réalisées par ses bou-
sières, éditer à fort tirage, et distri-
buer dans les écoles, des gravures d'artistes
contemporains. Il pourrait aussi,

L'aide à la création artistique, pour im-
porterante qu'elle soit, n'est qu'un aspect
de la mission du Conséil; une fois les
œuvres créées, il est indispensable
qu'elles puissent être mises en scène,
exposées, publiées, vendues. Vu sa
vaste connaissance de l'activité artisti-
que canadienne, le Conseil ne pourra-t-il
pas aider, dans une plus large mesure,
à la mise en marché et à la promotion
des œuvres d'art?

Les programmes actuels en ce do-
maine conciennent la promotion et la
diffusion des livres et de périodiques, les
tournées publiques d'écrivains, l'aide
aux représentants d'artistes et aux
tournées de spectacles. Du côté des arts
plastiques, nous avons aussi les exposi-
tions de la Bande d'œuvres d'art,
au Canada et à l'étranger, et l'aide à la
bénéfice aux cinémathèques pour la diffu-
sion de films.

Il semble cependant que les arts
plastiques, cinéma et vidéo compris,
n'ont pas été aussi bien servis par les
systèmes de promotion et de distribu-

sculpteurs canadiens à l'étranger. Le gouvernement peut difficilement causer une sorte de manifesterions qui ne sont pas «représentatives». Pourtant, certaines des meilleures expositions d'art sont donc pas représentatives de l'ensemble du pays.

D'autres mesures pourraient être envisagées. Le Conseil ne devrait-il pas, par exemple, multiplier ses sources de voyage pour artistes, afin de permettre à plus d'artistes canadiens de faire des voyages plus fréquents et prolongés à l'étranger, en vue de leur perfectionnement professionnel? Et il y aurait sans doute d'autres moyens de promouvoir les réalisations de nos artistes à l'étranger.

Pour sa part, le ministre des Affaires extérieures consulte les agents du Conseil des artistes canadiens et des spectacles pour faire émerger des œuvres d'art qui sont susceptibles de présenter à l'étranger. Les résultats de cette collaboration peuvent être illustrés par deux exemples : la grande exposition de deux artistes canadiens contemporains, Daniel Gagnon et Andréanne Gagnon, qui ont été invités à la Biennale d'art contemporain de la collection de la Banque d'œuvres d'art, qui s'est tenue en ce moment en tourne dans divers pays du monde, et les concerto de musique canadienne contemporaine présentées à Londres et à Paris, du 4 au 17 novembre dernier, à l'ensemble de Musique Canada. Pour faire connaître les artistes canadiens à l'étranger, on peut utiliser les initiatives de ce genre. Des considérations de politique étrangère entrent évidemment en ligne de compte pour le choix et la promotion des artistes appartenant à la promotion des arts canadiens à l'étranger. Il lui sera plus facile qu'à un ministre, par exemple, d'entendre ce que le promoteur des arts canadiens a à dire à propos de la situation des artistes canadiens à l'étranger, selon les termes mêmes de sa loi constitutionnelle, pourra-t-il intéresser davantage à la promotion des arts canadiens à l'étranger.

Le Conseil et les organismes publics fédéraux, provinciaux et municipaux se consultent de plus en plus, mais pas suffisamment encore. Ces consultations pourraient établir des systèmes pourraient être élargies et systématiques, et le Conseil en tirerait profit pour la formulation de ses politiques. L'Assemblerie des administrateurs d'art du Canada, organisée comme les présenterants de tout rang de toutes les provinces, des territoriales et du gouvernement fédéral, entend susciter la collaboration en matière d'informations et de programmation artistique; mais elle ne complète pas, à l'heure actuelle, de délégues municipaux. On pourrait peut-être songer à d'autres mécanismes de consultation, par exemple une conférence gouverneme- mentale tripartite. Une telle conférence pourrait étudier les chevauchements et les lacunes des programmes actuels et chercher un meilleur usage de l'argent des contribuables. Et si la conférence s'avère utile, pourra-t-elle pas la rendre permanente?

Consultation et collaboration avec d'autres organismes publics

Consultation et collaboration avec d'autres organismes publics
Il y a vingt ans, le Conseil des Arts était pour ainsi dire la seule source impor- tante d'aide aux arts au Canada.
Auparavant, il existait bien quelques régimes municipaux et provinciaux d'assistance aux arts (le Provincial Board, constitué en 1949), mais depuis la création du Conseil des Arts, et surtout durant la dernière décennie, cette forme d'intervention a connu un développement prodigieux.

Toutefois, les opinions sont partagées quant au rôle et au caractère représentatif des conseils administratifs provinciaux. Les opinions sont partagées certains mettent en doute l'opportunité d'intensifier les échanges avec eux. Le Conseil accueillera avec plaisir les communiqués des personnes qui auront des vues à exprimer sur cette question.

Toutefois, les opinions sont partagées quant au rôle et au caractère représentatif des conseils d'administration provinciaux et provinciaux régimes municipaux et provinciaux d'assistance aux arts (le premier régime provincial fut celui du Saskatchewan en 1949), mais depuis la création du Conseil des Arts, et surtout durant la dernière décennie, cette forme d'intervention a connu un développement prodigieux.

Le sous-secrétaire d'Etat, M. André Fortier déclara récemment à ce propos : «

La question des vues à exprimer sur cette communauté des personnes qui connaissent les échanges avec eux. Le Conseil accueille avec plaisir les intérêts des personnes qui connaissent les usages à exprimer sur cette question.

Les provinces viennent maintenant beaucoup en aide aux arts; elles le font souvent leurs propres priorités qui reflètent des préoccupations régionales tout aussi valables que celles du gouvernement central. Les questions touchant la culture sont de plus en plus importantes et complexes et je pense qu'il faudra arriver à plus de coordination et de collaboration entre tous les niveaux de l'administration publique pour les résoudre conformément aux besoins et aux aspirations profondes des Canadiens.²

Les provinces viennent maintenant beaucoup en aide aux arts; elles le font souvent leurs propres priorités qui reflètent des préoccupations régionales tout aussi valables que celles du gouvernement central. Les questions touchant la culture sont de plus en plus importantes et complexes et je pense qu'il faudra arriver à plus de coordination et de collaboration entre tous les niveaux de l'administration publique pour les résoudre conformément aux besoins et aux aspirations profondes des Canadiens.²

Le représentant régional du Conseil doit être au courant de tous les projets qui le concernent et qui sont en cours dans la région. Il doit également être informé de toute mesure qui peut affecter les caractéristiques particulières de la région. Il doit par ailleurs être renseigné sur les autres sources de financement des arts et de la culture, dans le domaine public ou privé, dans le domaine résau de communications, il permet au Conseil d'agir dans les provinces de l'Atlantique -de savoir ce qui se passe dans sa région.

Pour se rapprocher davantage des institutions qui subventionne, le Conseil des Arts pourra faire appel à leurs avis possibles d'administration des institutio- tions artistiques et, inversement, sur la possibilité de faire appel à leurs avis pour connaître le point de vue des régions sur l'action du Conseil. Des études recentes ont en effet montré que le bénévolat constitue une des possibilites de faire appel à leurs avis pour connaître le point de vue des régions sur l'action du Conseil. Des

Coincident s'appliquent indifféremment à toutes les régions, il est de plus en plus évident que, dans nombre de régions, ces programmes ne sont guère connus. Depuis 1974, le Consell est représenté dans la région de l'Atlantique par un agent régional à temps plein, et devant le succès de cette expérience, il a donné son accord de principe, en septembre 1977, à la création d'un réseau de six bureaux régionaux, respectivement pour les provinces de l'Atlantique, le Québec, l'Ontario, les Prairies, la Colombie-Britannique et le Nord. Le Consell a également pour les Prairies un représentant résident pour l'exercice 1977-1978, et pour la Colombie-Britannique en 1978-1979.

Si le Conseil des Arts n'est qu'une connu de la masse de la population, la chose est sans doute due pour une part au fait que, pendant longtemps, il ne discutait de ses programmes et orientations avec sa clientèle, c'est-à-dire les artistes, les universitaires et leurs institutions. Ces échanges se faisaient principalement, et se font encore, par des voies suivantes : réunions tenues dans les diverses régions du pays, séances des commissions consultatives, visites sur le terrain par les agents du Conseil et rapports annuels.

Si le Conseil devait jouer un rôle plus accif au sein de la société canadienne, une attitude aussi efficace ne serait plus de mise, et deviendrait même contraire à l'objectif, en effet, aurait de telles a explications davantage à sa clientèle et au public, et à se montrer plus persuasif. Il lui faudrait trouver des moyens d'établir des voies de communica-

Communications

Dépoussié clignans, le Consell a comincé
à élargir la gamme de ses subventions
et à inaugurer des services et pro-
son action au-delà des agglomérations
urbaines. Cette réorientation s'est
traduite notamment par la création de
l'Office des tournees, de la Banque
d'œuvres d'art, du programme Explora-
tions et d'un bureau régional dans les
provinces de l'Atlantique.
Devant les menaces qui pesent sur
l'avvenir du pays, de nombreux institu-
tutions s'interrogent sur les moyens
d'accroître la compréhension mutuelle
entre les diverses régions et cultures du
Canada. Dans cette perspective, les
programmes mis en œuvre par le Con-
seil pour favoriser les échanges et les
tournees d'artistes méritent une men-
tion: professeurs invités dans le
domaine de la danse, visiteurs d'artistes
musiciens-animateurs, tournées de
promotion et de rencontres dans le do-
maine du livre, et subventions de
traduction. Il serait possible, en y
mettant le prix, d'améliorer et d'élargir
ces programmes, et de les rendre accès-
sibles à l'ensemble du pays.

SERVICES

Qu'a tort de vouloir définir la qualité; le Conseil des Arts devrait intégrer à sa notion de qualité une reconnaissance des préoccupations régionales, ce qui suppose une certaine souplesse. Et encore: «Le mot «qualité» ou «excellence» constitue lui-même un obstacle. Dans le domaine du théâtre, ce qui compete surtout c'est la relation entre l'art et le spectateur, c'est-à-dire la mesure dans laquelle l'art attire le public».

Null double que le Conseil continue à remettre en question ses critères de qualité. Certaines interrogations reviennent sans cesse: les personnes et les groupes qui sollicitent des subventions développent-ils leur argumentation d'après leurs œuvres, mais en valeur absolue de leurs œuvres, mais en valeur absolue de leur chiffre? Les minimes et les maximes sont-ils étrangers aux artistes travaillant dans les mêmes conditions dans leur milieu? Quel poids devrait-on donner à ces éléments, et comment devraient-ils être combinés?

Ceux qui ont une influence sur les décisions du Conseil-spectaculaires diverses disciplines, agents, membres de jurys et de commissions consultatives-ont, au cours des années, concouru à diversifier les sens de cette notion de pluralité et d'excellence. Dans certains cas, on a accusé le Conseil d'élitisme, tentant à cause des sortes d'art qu'il subventionne qu'à cause des lieux où se produisent les manifestations artistiques. Sur ce dernier point, on a reproché au Conseil d'avoir, par ses politiques, favorisé à l'excès les grandes agglomérations urbaines qui possèdent les ressources financières et artistiques nécessaires pour produire les formes d'art les plus accapitrées. Il faut dire toutefois que cette concurrence entre les deux budgets du Conseil augmente évidemment.

La question n'en continue pas moins à susciter de vifs débats au sein du Conseil, des commissions consultatives et des assemblées du personnel. Deux phrases empêtrées aux délibérations de la Commission consultative des arts illustrent assez bien, me semble-t-il, une situation qui se fait jour actuellement :

pas lettre morte, et le budget du Conseil se multi à croître (la première augmentation annuelle votée par le Parlement, remontée à 1965) : toutes fois, l'augmentation de la dépense de fonction publique, soit la première subvention importante, soit la première subvention du budget régional, a augmenté de l'aide à la mise en marche et à la distribution des « produits » artistiques créés grâce à l'aide du Conseil, encouragement du développement régional au moyen d'une assistance accueillant aux petites localités ; mais à la fin de l'examen de document, il a procédé à l'examen de trois grandes questions : les politiques, les programmes et les structures. L'é-tude des structures, c'est-à-dire de l'organisation interne du Conseil, des comités et du personnel, ne peut venir au après celle des autres propositions. Le Conseil se chargera lui-même de cette tâche. Entre autres questions à soulever, centre les instances fédérales, municipales et provinciales, d'où la nécessité de consultations et d'une concertation de centres de compétence du partage des compétences entre les instances fédérales, municipales et provinciales, d'où la nécessité de consultations et d'une concertation de centres de compétences, pour élargir ainsi le champ des activités, notamment par des projets culturels, éducatifs, tout initiative dans ces domaines, soutien de programmes destinés à sus éducatif. Toute initiative dans ces domaines doit évidemment tenir trois secteurs : trois institutions publiques et trois institutions privées, dont le rôle est de préparer le présent à la fin de l'assemblée au service des artistes et de l'ensemble de la population.

C'est dans cette perspective que le comité de stratégique du Conseil s'est mis à la tâche. Pour préparer le présent à la fin de l'assemblée, soit la première subvention importante, soit la première subvention du budget régional, une augmentation de l'aide à la mise en marche et à la distribution des « produits » artistiques créés grâce à l'aide du Conseil, encouragement du développement régional au moyen d'une assistance accueillant aux petites localités ; mais à la fin de l'examen de document, il a procédé à l'examen de trois grandes questions : les politiques, les programmes et les structures. L'é-tude des structures, c'est-à-dire de l'organisation interne du Conseil, des comités et du personnel, ne peut venir au après celle des autres propositions. Le Conseil se chargera lui-même de cette tâche. Entre autres questions à soulever, centre les instances fédérales, municipales et provinciales, d'où la nécessité de consultations et d'une concertation de centres de compétences, pour élargir ainsi le champ des activités, élargir la place des arts dans le processus éducatif. Toute initiative dans ces domaines doit évidemment tenir trois secteurs : trois institutions publiques et trois institutions privées, dont le rôle est de préparer le présent à la fin de l'assemblée au service des artistes et de l'ensemble de la population.

Pendant deux décennies, le Conseil a du se livrer à une course essoufflante pour ne pas se laisser distancer par sa concurrente. Aujourd'hui cependant, il connaît un certain répit, cause par les contraintes budgétaires auxquelles le pays entier est soumis. L'occasion est donc belle de reexaminer ses objectifs et les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Pour ne pas se laisser distancer par sa concurrente. Aujourd'hui cependant, il connaît un certain répit, cause par les contraintes budgétaires auxquelles le pays entier est soumis. L'occasion est donc belle de reexaminer ses objectifs et les moyens mis en œuvre pour les atteindre.

ET ici, nous sommes quasi certains que la plupart, sinon toutes les propositions seront approuvées à leur juste valeur par nos concitoyens qui, en définitive, sont la source du pouvoir.

Tous, ceux qui voudront bien réfléchir sur ce document et mettre leurs obsers- vations par écrit sont priés de s'adresser au secrétaire du Conseil, à l'adresse suivante :
Tous ceux qui voudront bien réfléchir à la source du pouvoir.

Sur ce document et mettre leurs obsers- vations par écrit sont priés de s'adresser au secrétaire du Conseil, à l'adresse suivante :
Tous ceux qui voudront bien réfléchir à la source du pouvoir.

Je ne voudrais pas conclure sans ex- pliquer pourquoi ma gratitude aux membres du comité de stratégie qui ont mis leur sagesse et leur énergie au service de la mission qui leur était confiée : MMes Nini Baird (présidente), de Vancouver et Majorie Johnstone, de Winnipeg ; MM. Eric McLean, de Montréal et Paul Park, de London. Tous quatre lancent ainsi une invitation pressante, à nous, du Conseil, comme à vous, lecteurs :

Parlaisons en sorte que, plus encore que jamais de London. Tous quatre lancent ainsi une invitation pressante, à nous, du Conseil, comme à vous, lecteurs :

Parlaisons en sorte que, plus encore que jamais procéder à la hauteur de la situation dans les années à venir, durant les prochaines années, à la hauteur de

rigoureusement libellées et cataloguées. Puis alliées, les idées exprimées ne sont pas toutes nouvelles, loin de là. Comme la Commission consultative des arts nous l'a fait remarquer, plusieurs ont déjà été étudiées en comité, écartées ou mises en application sous une forme ou sous une autre et certaines programmes ont été essayés, puis sus- pendus. La nouveauté résidé dans le fait que ces éléments s'insèrent dans le cadre concu par le comité de stratégie; une sorte de «livre vert». Conscient du rôle qui lui incombe en sa qualité d'administrateur de fonds publics, le Comité ministériel de la population du Canada, tout le pays, a écouté des artistes et de service pourront pas recouvrir leur demande sans une forte augmentation des subventions fédéraux. En effet, et cela est dit clairement, les programmes actuels ne doivent en aucun cas souffrir des nouvelles initiatives. Mais pour recevoir plus d'argent, il faut des idées.

participants de l'Ontario, du Québec et de l'Alberta, et des représentants de grands organismes subventionnaires des Etats-Unis et de Grande-Bretagne. En juillet suivant, était créé le comité dit «de stratégie», composé de quatre membres du Conseil. A ce comité fut confié la tâche d'étudier les conciliations dans les secteurs artistiques insuffisamment aidés par le Conseil, et de proposer un programme d'action pour les cinq prochaines années.

Le comité tint plusieurs séances à partir 1976 à juin 1977, mois où son rapport fut soumis au Conseil des Arts. Ce document détailla, avec ses diverses propositions. On profitait de l'été pour consulter les membres de la Commission régionales au cours du débat qui suivra. Soyons bien clairs. Ce document n'est pas un exposé de la politique du Conseil, mais un outil. Les suggestions et propositions du seul dialogue ne sont pas possibles au présent texte. Celles-ci ne l'ont pas été sans doute qui ne l'ont pas été sans doute pour intégrer les observations du présent intégrées au présent texte. Celles-mêmes sont bien sûr au présent texte. Celle-sion consultation des arts est, dans la mesure du possible, leurs observations

qui ne l'ont pas été sans doute qui ne l'ont pas été sans doute pour intégrer les observations du présent intégrées au présent texte. Celles-mêmes sont bien sûr au présent texte. Celle-sion consultation des arts est, dans la mesure du possible, leurs observations

Opinions sévères, en vertu de l'appellement une réponse nuancée. Il est bien sûr que le Conseil s'est constamment interrogé, tout au long de son existence, sur le sens de son mandat. Mais il n'a jamais porté cette interro- gation sur la place publique. Or, tel est précisément l'objet de ce document : d'une part, soulever quelques questions d'ordre réglementaire. D'autre part, associer les créateurs et les amateurs, sa compétence le portera exclusi- ment au service des arts ; d'autre mais, sa compétence le portera exclu- plement au Canada, sachant que, dès lors, le rôle que devra jouer demain le Conseil au Canada, sera déterminé par le rôle que devra jouer demain le public (tous contribuables) à cet effo- r du orientation, en les invitant à s'exprim- publiquement.

4 Avant-propos, par Gertrude M. Lainy	23 Le mot de la fin	6 Introduction	24 Références	8 Politiques	25 Publications du Conseil des Arts dans le domaine des arts	12 Programmes existants—	Mise en marché et diffusion	15 Possibilités	Local et régional	20 Possibilités	Arts et éducation
---------------------------------------	---------------------	----------------	---------------	--------------	--	--------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

ISBN 0-88837-006-7

Publié en novembre 1977 par le
Conseil des Arts du Canada
C.P. 1047, Ottawa K1P 5V8
613/237 3400

D'après le rapport d'un comité du Conseil des Arts du Canada, Ottawa
Conseil des Arts du Canada sur le rôle du Conseil des Arts du Canada dans le
domaine artistique. Après vingt ans (1957-1977), perspectives pour les cinq prochaines années.
Johnston; Eric McLellan; Paul Park.

Nini Baird, présidente; Marjorie Johnston; Eric McLellan; Paul Park.

Conseil des Arts du Canada, Ottawa
Novembre 1977

Le Conseil vit principalement des fonds que lui vote chaque année le Parlement. Il tire aussi des revenus d'une caisse de dotatrices de 50 millions de dollars, constituee par le Parlement en 1957, et de divers dons et legs.

Au sein de l'administration du Conseil, la Division des arts groupes cinéma et vidéo, Cinéma et théâtre et sécureurs artistiques—Arts plastiques, services responsables des divers services la plupart des cas, à des fins particulières.

Le Conseil vit principalement des sciences sociales seront prochainement dévolues à un nouvel organisme, le Conseil des recherches en sciences humaines.

Le Conseil proprement dit se compose d'un président, d'un vice-président et de dix-neuf autres membres, tous nommés par le Gouvernement du Canada. La mise en œuvre de ses décisions est assurée par une administration permanente sous l'autorité d'un directeur et d'un directeur associé. Dans l'éaboration et l'application de ses politiques et d'un programme, le Conseil travaille en étroite liaison avec les milieux artistiques et universitaires et le monde de la culture. De nombreux représentants de ces milieux font partie de ses divers jurys, commissions et deux commissions consultatives permanentes—celle des Arts et celle des Affaires universitaires—jouent un rôle particulièrement important.

Dans le cadre tracé par sa loi constitutive, le Conseil détermine ses propres orientations et agit de façon autonome. Il rend compte de son activité au Parlement et témoigne périodiquement devant la Chambre des communes, devant le Comité permanent de la radiodiffusion, des films et de l'assistance aux arts. Le

Conseil des Arts du Canada C.P. 1047 Ottawa (Ontario) K1P 5V8 613/237 3400

En vertu d'une loi adoptée lors de la dernière session du Parlement fédéral, les fonctions du Conseil des Arts en ce qui concerne les humanités et les sciences sociales seront prochainement dévolues à un nouvel organisme, le Conseil des recherches en sciences humaines.

Le Service des bourses pour artistes et le Service à vocations plus générale; deux sécureurs artistiques—Arts plastiques, services responsables des divers services la plupart des cas, à des fins particulières.

Le Conseil des recherches en sciences humaines sera composé de dix-neuf autres membres, tous nommés par le Gouvernement du Canada. La mise en œuvre de ses décisions est assurée par une administration permanente sous l'autorité d'un directeur et d'un directeur associé.

Dans le cadre tracé par sa loi constitutive, le Conseil détermine ses propres orientations et agit de façon autonome. Il rend compte de son activité au Parlement et témoigne périodiquement devant la Chambre des communes, devant le Comité permanent de la radiodiffusion, des films et de l'assistance aux arts. Le

20

Document de travail sur le rôle du Conseil
des Arts du Canada dans le domaine
artistique. Après vingt ans (1957-1977),
perspectives pour les cinq prochaines
années. D'après le rapport d'un comité du
Conseil des Arts.

3 1761 11465498 1

